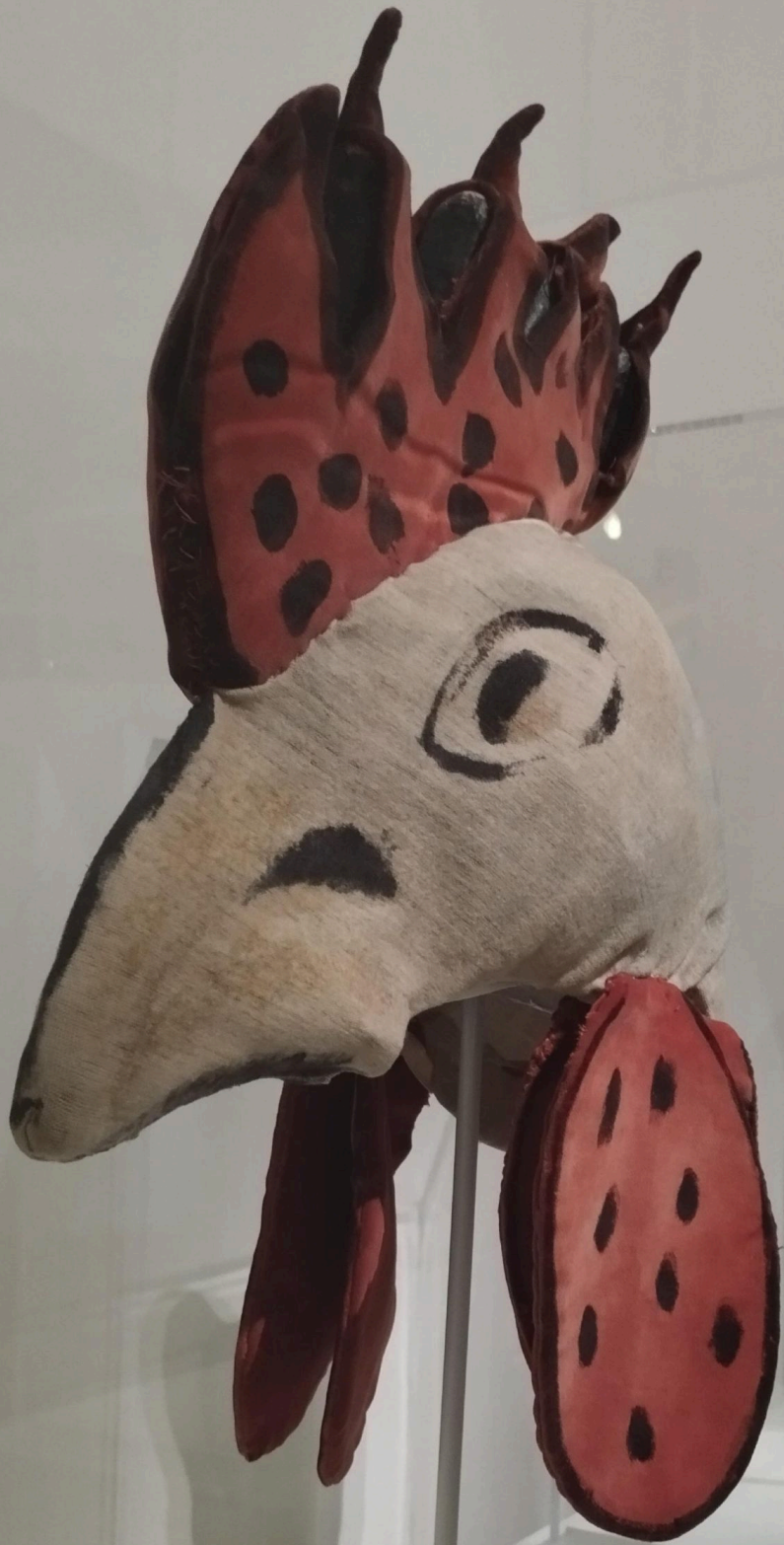

Chagall à l'œuvre au Centre Pompidou

Masque du coq pour le ballet *Aleko*, 1942

Textile et papier mâché sur armature
Collection particulière

Masque de renard pour le ballet *Aleko*, scène III, 1942

Papier mâché sur armature
Collection particulière

À la fin de l'année 1941, Léonide Massine et Lucia Chase commandent à Chagall le décor et les costumes d'*Aleko*. Le thème du ballet est tiré d'un poème de Pouchkine, *Les Tziganes*, sur une musique de Tchaïkovski, le trio en la mineur pour violon, violoncelle et piano. L'histoire, l'errance, puis le bannissement d'*Aleko*, touche directement l'artiste nouvellement exilé à New York. Marc Chagall réalise en trois mois de multiples esquisses, collaborant étroitement avec Massine. Trop onéreux pour être réalisé à New York, le ballet est finalement produit à Mexico. Les décors et costumes de Chagall synthétisent et reflètent l'atmosphère de chaque épisode du ballet. Le peintre laisse ainsi, non sans humour, libre cours à son imagination lorsqu'il conçoit les costumes des animaux fantastiques du rêve d'*Aleko*.

In late 1941, Chagall was commissioned by Léonide Massine and Lucia Chase to make the scenery and costumes for *Aleko*. The theme of the ballet comes from a poem by Pushkin, *The Gypsies*, set to Tchaikovsky's Trio in A minor for piano, violin, and cello. Newly exiled in New York, the artist could well relate to the tale of the wandering and subsequently banished protagonist. In three months, Marc Chagall produced myriad sketches, working closely with Massine. The ballet proved too costly to be staged in New York and was finally performed in Mexico. Chagall's set and costumes concisely reflected the atmosphere of each episode in the ballet. The painter also let his imagination run riot, with a touch of humour, when designing the costumes for the fantastic beasts inhabiting *Aleko*'s dreams.

1 Une princesse en robe rose, 1945

Gouache et mine graphite sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 106

2 Une paysanne sur fond rouge, 1945

Gouache, encre de couleur et mine graphite sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 105

3 Maquette de costume sur fond rose, 1945

Gouache, mine graphite et pastel sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 108

4 Dame au chapeau d'église orthodoxe, 1945

Gouache et mine graphite sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 104

5 Femme avec enfant, 1945

Gouache et mine graphite sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 104

6 Le Prince Ivan, 1945

Gouache, collage de papier métallique et mine graphite sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 109

7 Cosaque au manteau vert, 1945

Gouache, aquarelle et crayon sur papier
Don Boris Meyer et Marcel Meyer, 2023
AM 2023 001 02

8 Cosaque et son église, 1945

Aquarelle, crayon, pastel, encre de couleur, gouache et encre de Chine sur papier
Don Boris Meyer et Marcel Meyer, 2023
AM 2023 001 02

9 Costume de l'Oiseau de feu, 1945

Gouache, encre, mine graphite et pastel sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 110

10 Princesse rouge, 1945

Gouache, mine graphite et papier collé sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 101

11 Le Prince Ivan, 1945

Gouache, mine graphite et collage de papier métallique sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 111

12 Princesse au voile vert, 1945

Gouache, encre brune et fusain sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 100

13 Princesse à la jupe, 1945

Gouache et mine graphite sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 105

14 Paysan portant un gâteau d'anniversaire, 1945

Aquarelle, gouache et mine graphite sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 100

15 Paysanne aux fleurs, 1945

Gouache et pastel sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 100

16 Costumes de l'Oiseau de feu et d'une princesse au voile rouge, 1945

Gouache, encre, mine graphite et pastel sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 110

17 Un garde au drapeau, 1945

Gouache, pastel et mine graphite sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 110

18 Un garde au drapeau, 1945

Gouache et mine graphite sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 101

19 Le Monstre bleu et jaune, garde de Kachtcheï, 1945

Gouache, pastel et mine graphite sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 110

20 Femme-Monstre, 1945

Gouache et mine graphite sur papier
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 100

21 Un garde militaire, 1945

Gouache, pastel et mine graphite sur papier, monté sur papier Japon
Dépôt des American Friends of the Centre Pompidou, 2022
AM 2022 DEP 1 110

22 Monstre vert à rayures noires, 1945

Gouache, crayon et encre de Chine sur papier
Don Boris Meyer et Marcel Meyer, 2023
AM 2023 001 01

23 Monstre masqué violet, 1945

Gouache, encre de Chine et crayon sur papier
Don Boris Meyer et Marcel Meyer, 2023
AM 2023 011

24 Personnage masculin, 1945

Gouache et mine graphite sur papier contrecollé sur carton
Don Boris Meyer et Marcel Meyer, 2023
AM 2023 001 02

Le *The Paris Opera house* *plafond de l'Opéra*

Durant l'été 1962, André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, propose à son ami Marc Chagall de réaliser une décoration pour le plafond de l'Opéra du Palais Garnier qui remplacera celle d'origine, peinte par Jules-Eugène Lenepveu. L'annonce fait polémique : on reproche à Malraux son geste régalien et son incompréhension du programme architectural de Garnier tandis qu'on conteste à Chagall, dans des critiques souvent teintées d'antisémitisme, sa capacité à intervenir dans un cadre aussi prestigieux. L'artiste a refusé d'être rémunéré pour cette commande.

Au terme d'une longue réflexion, Chagall soumet à Malraux deux maquettes de grands formats. L'exécution de la maquette retenue est confiée à Roland Biergé. Le décor est constitué de douze panneaux et d'un panneau circulaire central, montés sur une armature de plastique afin de recouvrir la fresque initiale sans l'endommager. L'œuvre célèbre le Palais Garnier et plus largement Paris dont Chagall disait, se souvenant de sa première impression : « Choses, nature, gens, éclairés de cette « lumière-liberté » baignaient aurait-on dit, dans un bain coloré ». L'artiste met à l'honneur les musiciens qu'il apprécie mais aussi les grandes créations qui ont marqué l'histoire de la maison comme le ballet *Giselle* d'Adolphe Adam.

During the summer of 1962, the French Minister for Cultural Affairs André Malraux commissioned his friend Marc Chagall to decorate the ceiling of the Palais Garnier opera house, to replace the original painted by Jules-Eugène Lenepveu. The announcement sparked controversy: Malraux was accused of assuming royal prerogative and misunderstanding Garnier's architectural programme while Chagall was deemed unfit to work in such a prestigious setting, in criticism bordering on antisemitism. The artist refused payment for this commission.

After a lengthy period of deliberation, Chagall finally submitted two large-format mock-ups to Malraux. Execution of the selected mock-up was entrusted to Roland Biergé. The décor comprised twelve panels and a central circular panel, on a plastic frame to cover the original fresco without damaging it. The work celebrates the Palais Garnier and Paris in general, of which Chagall said, recalling his first impressions: "Things, nature, people, bathed in the 'light of liberty', as if immersed in a colourful bath". The artist honoured the musicians he appreciated as well as the major creations to have marked the history of the institution such as Adolphe Adam's ballet *Giselle*.

**Maquette préparatoire
pour le plafond de l'Opéra Garnier,
1963**

Fouache, tempera, encre, pastel, crayon de couleur et mine graphite sur papier
Don Meret Meyer, 2022

AM 2022-431 (16)

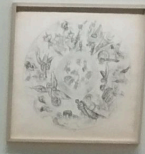

Sculptures
et ...

+5

Le The Paris Opera house
plafond de l'Opéra

Le The Paris Opera house
Plafond de l'Opéra

Le The Paris Opera house
afond de l'Opéra

Les femmes médiumniques

Art brut - donation Bruno Decharme

Mediumistic women

Outsider art - Bruno Decharme donation

Le mouvement spirite étonne par la rapidité et par la ferveur de sa diffusion aux États-Unis et en Europe au début du 20e siècle. Pratique ritualisée de communication avec les morts, le spiritisme se propose, par l'intermédiaire d'un médium – personne douée de facultés de communication supérieures –, de nouer des liens avec les défunts et de retranscrire leurs messages occultes par l'écriture et le dessin.

Croyance populaire et consolante face aux pertes humaines considérables des deux guerres mondiales, la médiumnité permet de maintenir un lien affectif avec les défunts. Elle est également utilisée comme voie d'accès à la création artistique pour ceux qui n'osent y prétendre. Au même moment, les scientifiques s'emparent du phénomène spirite dans leurs recherches sur l'inconscient et le travail de la pensée.

Les femmes sont plus nombreuses et plus inventives que les hommes dans les pratiques spirites, au regard d'une catégorisation dégradante qui les déclarait plus réceptives et davantage capables, par leur passivité supposée, de se mettre à disposition. Elles s'en saisissent néanmoins afin de contourner un système artistique dont elles sont en partie exclues. Elles peuvent ainsi s'exprimer plus librement et acquérir, de manière détournée, un public et un statut.

The spiritualist movement spread through the United States and Europe with astonishing speed and fervour at the turn of the 20th century. Spiritualism is a ritualised practice of communication with the dead that proposes, through the intermediary of a medium – a person endowed with higher faculties of communication –, to establish contact with the deceased and to transcribe their occult messages through writing and drawing.

Given the considerable loss of lives during the two world wars, the power of mediums responded to a popular and consoling belief that enabled the living to maintain an affective link with those who had passed away. It was also used as a pathway to artistic creation for those who lacked the audacity to assert themselves as artists. At the same time, scientists focused on the spiritualist phenomenon in their research into the unconscious and the workings of the mind.

Women were more numerous and more inventive than men in spiritualist practices, as a result of a degrading categorisation that declared them to be more receptive and more capable of rendering themselves biddable, due to their supposed passivity. They nevertheless embraced the phenomenon in order to circumvent an artistic system from which they were partly excluded. In this roundabout manner, they could thus express themselves more freely and acquire a public and a status.

Georgiana Houghton

1814, Las Palmas de Grande Canarie (Espagne) – 1884, Londres (Royaume-Uni)

Sans titre, 1867

Gouache, crayon de couleur, feutre, encre sur papier
ART BRUT / donation Bruno Decharme, 2021

AM 2022-358

Houghton ouvre la voie de l'abstraction transcendantale.

Georgiana Houghton s'adonne à la peinture d'après nature, pratique qu'elle abandonne à la mort de sa jeune sœur. Elle s'intéresse alors au spiritisme et devient « artiste médium » en 1861, renouvelant entièrement son style pour représenter les esprits d'êtres aimés qu'elle transpose en dessins purement abstraits. Deux hypothèses peuvent expliquer ce changement radical : comme les pionniers de l'abstraction transcendantale au début du 20e siècle, elle représente l'existence spirituelle. Par ailleurs, en tant qu'artiste-femme, Houghton n'a pas eu accès aux classes de dessin, elle fait alors de la médiumnité un nouveau médium.

Houghton paved the way for transcendental abstraction.

Georgiana Houghton was devoted to painting nature, a practice she abandoned on the death of her young sister. She then took an interest in spiritualism and became a "medium artist" in 1861, completely renewing her style to represent the spirits of loved ones that she transposed into purely abstract drawings. Two theories can explain this radical change: like the pioneers of transcendental abstraction in the early 20th century, she represents spiritual existence. In addition, as a woman-artist, Houghton had no access to drawing classes, so she made mediumship into a new medium.